

“IRREVERENTES”

T.F.G

JAVIER RUEDA

2014-2015

1 –Resumen.	Pág. 1
2 -Descripción detallada y fundamentada de la idea que fundamenta el discurso....	pág. 2
3- Proceso de investigación plástica apoyada por imágenes.....	pág. 8
4- Descripción del proceso de investigación teoría conceptual realizado para la consecución del trabajo plástico.....	pág. 23
5-Cronograma.....	pág. 28
6-conclusiones y presupuesto.....	pág. 29
7-Bibliografía.....	pág. 30
8-Relato.....	Pág.31

1 • Resumen.

El tema de este trabajo gira en torno a la noción de “irreverencia”, como estrategia utilizo capturas de video para dar forma a una serie de pinturas en las que me propongo retratar a una serie de personajes, que a mi juicio ejemplifican la figura del “irreverente”.

El proyecto se desarrolla en dos direcciones: una narrativa y otra plástica. Por lo que éste se concreta en dos partes: una literaria y de ficción compuesta por una descripción narrativa, un relato, y la parte plástica y de producción material que da lugar a una serie de retratos. El relato permite argumentar y entretener de una forma coherente la elección de los personajes entorno a los cuales gira mi estrategia figurativa. Por otro lado, y de una forma más genérica, el proyecto afronta la relación entre pintura y retrato, relativizando el uso de la imagen digital (fija) como fundamento de la representación pictórica y de la figuración “retratística”, y defiende el valor del video como núcleo procesual para generar y actualizar la aproximación al retrato desde una perspectiva pictórica contemporánea (y alejarla de una praxis vicaria de los códigos y estructuras impuestos desde el paradigma fotográfico).

El proyecto “irreverentes” es una interpretación plástica construida sobre una ficción, sobre un relato inventado que sitúa en un mismo marco a “cinco” personalidades paradigmáticas..

Los irreverentes que conforman esta galería son Chet Baker, Charles Bukowski, Leopoldo María Panero, Jean Michel Basquiat, y Lucio Urtubia.

La irreverencia, ha de ser entendida como un aspecto conductual que puede acabar convirtiéndose en un rasgo característico del sujeto.

En este proyecto confluyen una serie de individuos con nexos en común: la irreverencia, la marginalidad, o la extravagancia; ya sea, bien, por su capacidad de autodestrucción o por una coherencia extrema. Quiero hacer hincapié, de una forma retórica y expresiva, al proponer una analogía entre esa manera diferente de ver de los personajes y la manera de dar forma a los retratos, que al igual que el modo de representarlos están difusos, se mueven y emergen entre luces y sombras. Mi trabajo es una solución pictórica que interpreta metafóricamente las luces y las sombras que hay en cada uno de nosotros.

El trabajo se apoya en la representación de imágenes de carácter contrastado, ambiguo, o confuso, que se pueden hacer de una imagen cuando esta se presenta de una forma que no está completamente nítida.

La idea es ofrecer una imagen confusa de personajes que poseen una personalidad particularmente excéntrica, y utilizar la pincelada para, en cierta manera, camuflar a los personajes detrás de cada una de ellas, no es una mera ilusión óptica o un truco visual, mi objetivo es hacer patente la coherencia entre una cosa y la otra.

La técnica que estoy desarrollando, proviene del estudio del potencial plástico y expresivo del fraccionamiento y del cuarteado de los materiales pictóricos, técnica en la que ya había trabajado con anterioridad. El procedimiento consiste, básicamente, en dividir el lienzo en franjas y trabajar sobre ellas, lo cual acaba creando un efecto que distorsiona la imagen y que si el trabajo prosigue con insistencia puede hacer que sea difícil reconocer la forma, finalmente esta metodología analítica puede confundirse con un medio informático o imagen generada por algún tipo de tecnología de tratamiento digital de la imagen.

2. Descripción detallada y fundamentada de la idea que fundamenta el discurso.

Uno de las primeras nociones seria el “Engawa” es el pasillo que separa el interior del exterior de una casa japonesa es la conexión entre dos mundos, el silencio y el sonido, un punto en mi pintura entre que se presenta la imagen y el ojo empieza a comprender. El retrato pretende albergar esa dualidad que tiene la casa, lo uso en relación al aspecto físico del individuo, que seria el exterior de la casa y al aspecto psicológico y de la personalidad del retratado.

Otra de las nociones que me llevaron a la realización de los retratos fue el principio de incertidumbre de Heisenberg, el físico, establece que el mero hecho de observar una partícula subatómica , como un electrón, altera su estado natural y no nos permite por lo tanto , averiguar todas sus características. En otras palabras, si tratamos de saber donde se encuentra esa partícula, nos resultara imposible conocer su “ momento”, es decir, su cantidad de movimiento lineal, y si medimos su momento, no podremos saber donde se encuentra. El principio de incertidumbre asegura que el mero hecho de observar una partícula la modifica sin remedio. Por ejemplo, si utilizamos un fotón (una partícula de luz) para observar en un microscopio a un electrón, ambos chocarán y el momento del electrón se alterará para siempre. Es como si la única forma de observar un coche en movimiento fuera lanzando otro contra él. Al producirse la colisión sabríamos exactamente dónde está el coche, pero nos sería imposible saber de dónde venía ni a qué velocidad iba. La relación que tiene con el retrato es sobre todo la de resaltar que cada vez que vemos una imagen esa imagen es única, por esa confrontación en el momento, podríamos pensar que el cuadro siempre será el mismo, y nosotros los únicos que cambiamos, pero si conseguimos dotar al cuadro de un carácter más difuso, este no se mostrara de una manera concisa y cada vez que lo veamos será de forma distinta, y estaremos obligados a hacer un esfuerzo para componerlo, cuando nos enfrentemos a el.

He tenido en cuenta el uso del método paranoico crítico en los retratos, intentando reforzar la capacidad perturbadora de la imagen, más enigmática, y más densa, oculta tras las caras y acentuada por las líneas verticales. Me gusto mucho la capacidad que tuvo Bergman con los primeros planos en “persona” (1966) como transmite el retrato una psicología sin necesidad de palabras. Carl Jung decía que una persona es tan solo una máscara de la psique colectiva, una máscara que transmite la engañosa sensación de

ser individuo y que, no siendo más que un papel interpretado en el que toma la palabra la psique colectiva, hace que los otros y nosotros mismos pensemos que seríamos individuales.

Al analizar la persona disolvemos la máscara y descubrimos que lo que aparentaba ser individual es en el fondo colectivo. En términos psicológicos, la persona no es en absoluto “real”. La persona es un compromiso entre el individuo y la sociedad que tiene por objeto que “cada uno de nosotros aparenta ser “. Cada uno de nosotros adopta un nombre, adquiere un título, ejerce una función, y es esto o aquello como es natural, todas estas cosas son hasta cierto punto reales, pero en comparación con la individualidad del sujeto en cuestión, su realidad es solo secundaria, un mero compromiso en el que en ocasiones los demás participan en mucha mayor medida que el. La persona es una mera apariencia.

Irreverente: 1. adj. y com. “Contrario a la reverencia o al respeto debido.”

En todos los retratos a lo largo de la historia del arte, se encierran grandes y pequeñas preguntas, la cotidianeidad y la existencialidad. El reconocer la multiplicidad de expresiones que emana de cada rostro es, también, el inevitable reconocerse en los otros. Aunque las diferencias físicas son evidentes, de alguna manera miramos el retrato de los otros siendo cómplices de la mismos sentimientos humanos.

Creo que el rostro del ser humano en si refleja las inquietudes de su tiempo, los pesares, las satisfacciones, el poder, el engaño, la maldad, y un largo etc. de sucesos físicos y psicológicos, que se leen en los ojos, la piel y el gesto.

Los personajes elegidos son de la segunda mitad del Siglo XX, creo que se pueden ubicar de algún modo en la irreverencia, dentro del pedazo de tiempo que les ha tocado vivir, algunos insurgentes con ellos mismos, personajes llenos de conflictos y de veracidad, irrepetibles por la singularidad de los momentos históricos y por ser occidentales, son cinco personajes de mi época, que de alguna manera han trascendido en mi ideario personal, casi todos posicionados en la parte oscura de la realidad, en la del conflicto interior, en la del ser inconformista, en la de los locos lucidos.

El trabajo comienza con un relato, en el que encontraremos a los personajes, en una misma época, un mismo sitio, en un mismo momento. Este breve escrito sirve para dar una relación a los personajes, una continuidad, y así cuando observemos los retratos captaremos a los individuos dentro de un mismo emplazamiento.

El retrato es un género que se desarrolla en el ámbito de las artes visuales tradicionales como el dibujo, la pintura y la escultura. En la historia del arte, el retrato se ha constituido un elemento de gran contenido, se ha utilizado este tipo de obras para ilustrar diferentes épocas, para ejemplificar sociedades, o para resaltar la presencia de un tipo de hombre frente a un tipo de circunstancias, en mi caso los retratados los escojo yo como el ejemplo contrario a unos referentes tradicionales, unos mal llamados antihéroes: aquel personaje desprovisto de los atributos del héroe, un antihéroe es un protagonista que vive por la guía de su propia brújula moral, esforzándose para definir y construir sus propios valores opuestos a aquellos reconocidos por la sociedad en la que

vive, un ejemplo de antihéroe sería don Quijote. En el héroe tradicional es más determinado, se posiciona frente al mal sin cavilar, no hay dilema en su proceder. Representarían suelen diferir de la realidad, por ese acercamiento a la perfección, sin embargo el antihéroe es más real, más mundano. Sócrates decía que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.

Para dotar de trascendencia al retrato debemos considerar el valor estético de este, la calidad en su ejecución, una realización mediocre solo lleva al intento de captar la fisionomía del individuo. El retrato pretende ser la interpretación de una persona realizada por otra, por lo tanto es la capacidad de un artista que pretende generar una serie de materializaciones subjetivas sobre un ser física y psicológicamente, fusionando esas dos pretensiones en la obra que a su vez es una ficción.

El rostro es la parte más expresiva dentro de la fisionomía del ser humano, la boca los ojos, incluso la nariz poseen la referencia en cuanto a la expresión de sentimientos y de comunicación que muestra el ser humano, es el nexo dentro de una gran variedad de culturas e interpretaciones. Es prácticamente imposible que dos rostros sean iguales, en ello radica también la identidad estética del individuo,

La cara nos puede transmitir tranquilidad, malestar, ira, amor, inocencia, sabiduría, etc.. Y a su vez para el observador puede trascender otro tipo de interpretación, una más subjetiva, podemos captar la ironía, la mentira, la excelencia, solo con la presencia de un rostro. Leonardo da Vinci decía que viendo las expresiones faciales del ser humano se podían dilucidar sus acciones.

Al igual que un cuadro abstracto el retrato se puede convertir en un cúmulo inagotable de símbolos y de expresiones puramente sensitivas y psicológicas.

El retrato es un símbolo del yo atrapado en un momento, es un designio de la existencia de un ego, el retrato permite asomarnos de forma directa a una intimidad, pudiendo escrutar sin recelo al personaje retratado.

Parece ser que con el retrato, el individuo da fe de la existencia, de su congénere, pero a la vez muestra su persona propia, ya que el acto de retratar a alguien conlleva la aportación de la visión propia del artista, de una aportación personal al referente visual. Krishnamurti: “no vemos las cosas como son, sino como somos”.

Con esta galería de personajes quiero materializar un testimonio del tiempo en que vivimos, un producto de la realidad reciente, es una manera de interpretar el “yo” de algunas personalidades que cuestionaban o Vivían de alguna manera sin integrarse en el medio.

Pienso que en esta condición de personajes extraños, que han sido aceptados pero con su condición de bichos raros, nos enfrentamos a otra lectura de la realidad de occidente,

de la gente que parece haber encontrado su individualidad a costa de la marginalidad o el dilema interior.

Todos estos personajes, viven de una manera sublevada en cierto modo, ya sea bien, por transgredir las costumbres o los modos establecidos, al igual que Picasso hace con sus arlequines, en los cuales refleja, una metáfora , sentimental y triste de la vida humana , parecen ser ellos los que se dan cuenta de la realidad social, desde su modo de vida excéntrica, , así los retrata Antonio mercero en “La cabina” (1972) solo los circenses son capaces de ver como el protagonista es atrapado por el régimen político. Muchas veces para mirar a una sociedad, hay que verla en los ojos de los marginados, de los insurgentes. Son ellos los que causan la incertidumbre de quien esta cuerdo y quien sano, como podíamos ver en “alguien voló sobre el nido del cuco” Milos Forman, 1975, nos planteamos quien vive en el lado de la cordura, “un mundo feliz” de Aldous huxley (1932) nos plantea también a un protagonista disidente que no se siente identificado con la mayoría.

Los personajes desarraigados, o estrambóticos poseen una cierta libertad en cuanto al acto artístico se refiere, ya que el mundo “civilizado” les permite las excentricidades, como los monarcas consentían a los bufones de la corte, suponiéndoles la farsa en su juego y en su palabra y desconociendo su verdad y su ironía.

“Se que soy porque me destruyo” Antonin Artaud

Los retratos de la galería lo componen:

1-Chet Baker:

Trompetista y cantante de Jazz estadounidense, de voz acaramelada y triste, Baker fue adicto a la heroína. Paso temporada en cárceles de Francia, Alemania, Bélgica, e Italia. El propio Baker reconoció años después que en esa época, consumía diez gramos de heroína y más de cinco de cocaína al día. En 1966 ocurre un episodio que marcara su futuro profesional de manera inexorable, Chet se encontraba en San Francisco y debía bastante dinero a unos camellos que no podía pagar. Estos le propinaron una paliza, en los que Baker perdió toda su dentadura. Para un trompetista quedarse sin dientes es como si a un guitarrista le arrancan las yemas de los dedos. Tras este incidente, Chet se retira completamente de la música y se dedica a autodestruirse por completo.

70 comienza a tratarse con metadona y a trabajar en una nueva embocadura de su trompeta, y con la inestimable ayuda de su colega Dizzie Gillispie, Baker regresó fundamentalmente con dos actuaciones: una en un importante club neoyorquino en 1973 y otra en un concierto con Mulligan en el *Carnegie Hall* en 1974.

Este Chet Baker medio recuperado, es el que toca de una manera preciosista. Sus problemas para embocar la trompeta hace que disminuya su virtuosismo con el instrumento y eso es sustituido por una manera mágica de interpretar. Chet afinaba un poco bajo el registro, y llegaba a la nota arañando, dándole así a su sonido, una melancolía humana. Chet parece hablar cuando toca y cuando habla o canta, parece tocar. Su voz y su trompeta son lo mismo. Y esa comunión de su voz con su instrumento es lo que le da esa tan buscada “originalidad” de sonido. es inigualable. Chet Baker solo ha existido y existirá uno.

2 - Charles Bukowski:

“Me encuentro bien entre los marginados porque soy un marginado. No me gustan las leyes, ni morales, religiones o reglas. No me gusta ser modelado por la sociedad”

C.Bukowski

Con la cara llena de cicatrices, lo que conlleva ser un marginado en la adolescencia, descubrió en la universidad que lo suyo eran la bebida y las carreras de caballos, durante largo tiempo vivió de lo que ganaba en el hipódromo y cuando no, dormía en los parques, lo único que le importaba en ese momento de su vida, era beber.

A los 25 comenzó a escribir relatos cortos que mandaba a las revistas, pero lo ignoraban. El entendió este rechazo como una falta de talento, y se dedicó a trabajos temporales, por la noche se iba a emborrachar a los peores bares de los Ángeles y terminaba envuelto en peleas callejeras, pasó varias noches en la cárcel y intentó suicidarse tres veces. Después de la muerte de una de sus parejas, Bukowski se dedicó a escribir sobre todo lo que odiaba de este mundo, todo lo que le obsesionaba esa sería la actividad que más le ocuparía durante los siguientes 40 años. Sus primeros textos eran una mezcla de poesía y relato breve que siempre sucedían en el bajo mundo y giraban en torno a los mismos seres oscuros: prostitutas, borrachos, jugadores empedernidos y delincuentes. Bukowski escribió al detalle los más decadentes de la sociedad estadounidense, sus personajes eran hombres y mujeres que no estaban invitados a ser parte del sueño americano.

A pesar de la fama nunca cambió su estilo de vida. Llegaba a los sitios borracho e insultaba al público. Su poesía está marcada por un realismo descarnado y lírico a un tiempo, explícito, tierno en ocasiones y brutal en otras, abundante en datos autobiográficos, personalísimos y plenos de humor ácido y desencantado. Como sus narraciones, sus poemas son vitales y vitalistas, pero también muy mortales, y están llenos de drogas, alcohol y sexo. Gracias, profundidad, cultura y humor, todo ello envuelto en un lirismo que a veces es hondo y a veces remeda la superficialidad sin conseguirlo. Nunca abandonó su producción en verso que, con los años, se fue haciendo más directa, más sobria.

3 - Jean Michel Basquiat:

John Berger dijo de él: *"Basquiat eligió una estrategia distinta. Intuyó que hoy las verdades vitales y ocultas no se pueden describir con ninguno de los idiomas que se utilizan constantemente para promover mentiras: veía cualquier lengua oficial como un código para transmitir mensajes falsos. Su estrategia como pintor era desacreditar y romper esos códigos y dejar que entraran algunas verdades vibrantes, invisibles y clandestinas. Su táctica como pintor tiene que ver con algunas formas del rap y también guarda relación, aunque de forma distinta, con los empeños de Julian Assange y Wikileaks, en los que actúa a la manera de un saboteador. Como artista, Basquiat deletrea el mundo en un idioma que está deliberadamente -ontológicamente- roto."*

Dividido entre promover la certidumbre de su diferencia y adherirse conscientemente a un ramillete de tradiciones beneméritas, Basquiat jugó con la rentabilidad de la fama y asumió tradiciones que apenas hoy comienzan a estudiarse en su compleja obra. Saltó desde el espacio anónimo del grafiti urbano hasta las galerías y los museos más respetados en las principales capitales del arte mundial, su estrella se consumió poco después: Basquiat perdió la vida a destiempo, con apenas 27 años de edad y debido a una sobredosis de drogas. Dejó tras sí una producción enorme y variada, de calidad sostenida, sorprendente. Pero la rapidez de su desarrollo como artista nos dice que Basquiat dejó este mundo mucho antes de alcanzar su primera madurez.

No hay duda de que puede hablarse de un *mito de Basquiat*, que asimila en incómoda síntesis el impulso bidireccional de fama y dinero que le exigía a este artista salirse de sí, abandonar su timidez, y mostrar un igualmente delirio de grandeza. Mostrando una insaciable sed de vivir paralela a la insistente recurrencia en el uso de drogas, su biografía registra la prisa de la experiencia apurada hasta el final. Su fama súbita y extrema, y su muerte precoz y a destiempo, dan contorno a la figura del héroe joven, viejo icono reconocido a lo largo del siglo xx. Genio audaz, incomprendido, y espontáneo, entregado a momentos de soledad y aislamiento, irritable e impredecible, Basquiat se une a una larguísima tradición de artistas jóvenes que se distinguieron por sus obras desgarradoras, inéditas y desafiantes, que no se avergonzaban de salir al mundo desaliñadas, medio incompletas, con la pintura aún sin secar. Como muchos jóvenes artistas en la historia de Occidente que apresuraron su vida y se lanzaron a la aventura y a la consecuente desventura, Basquiat asumió la suya como un riesgo y dejó atrás una estela fulgurante de obras cuya interpretación está por verse.

Basquiat desafió los convenios facilismos de la cita y de la alegoría conceptual, regresando a la figuración como principio expresivo y mostrando una preferencia por la pintura como tecnología pictórica. De esa forma, Basquiat se incorporó a una nueva corriente que vino a llamarse "Neo-expresionismo". Se trataba del regreso a la obra única, al objeto de arte que podía ser un objeto "con aura".

4 - Leopoldo María Panero:

Un poeta crucificado entre su propio exceso y los tópicos de loco oficial de la poesía española. En 1968 fue el año de su primer libro, de su primer intento de suicidio, de su ingreso en el Instituto Frenopático de Barcelona y de su paso por la cárcel de Carabanchel después de que lo detuvieran en Madrid por consumo de marihuana y le aplicaran la Ley de Vagos y Maleantes. También fue el año en que escribió *Así se fundó Carnaby Street*. Publicado en 1970, ese libro contiene ya hecha (y deshecha) la voz de un autor que escribía todo lo que se le ocurría y publicaba todo lo que escribía. Cuando en 2001 Visor reunió su poesía completa hasta ese momento -588 páginas, una veintena de títulos- Panero tenía ya tres libros más en marcha en tres editoriales distintas. Uno de

ellos *Prueba de vida*, una “autobiografía de la muerte” cuyo maltrecho manuscrito original paseaba por Las Palmas dentro de una bolsa de tela entre cintas de Los Chichos y antologías de Emily Dickinson.

Leopoldo María Panero estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y Filología Francesa en la Universidad Central de Barcelona. Ejerció una militancia antifranquista que lo llevó a pasar su primera estancia en prisión. Como casi toda su generación, se adentró en el mundo de las drogas, desde el alcohol hasta la heroína, a la que dedicaría una impresionante colección de poemas en 1992. En los años 70 fue ingresado por primera vez en un psiquiátrico. Las repetidas reclusiones no le impidieron desarrollar una copiosa producción no sólo como poeta, sino también como traductor, ensayista e incluso narrador. A finales de la década de los 80, cuando por fin su obra alcanzó el aplauso de la crítica entendida, se decidió a ingresarse permanentemente en el psiquiátrico de Mondragón. Casi diez años después se estableció, por propia voluntad, en la Unidad Psiquiátrica de Las Palmas de Gran Canaria. Murió el 5 de marzo de 2014.

La obra de Panero posee una profundidad lírica inaudita, hiriente, explosiva. Nos salva al tiempo que nos condena. Leopoldo María Panero no sólo es el único poeta maldito de nuestro panorama literario, sino también el transgresor por antonomasia de nuestras letras y uno de los mejores poetas de su generación.

5 - Lucio Urtubia: un Albañil navarro que fue contrabandista, Falsificador, atracador, , clandestino. Un anarquista que ejerció el noble arte de la falsificación y fiel a sus principios, ayudó a un sin fin de movimientos libertarios de todo el mundo, así como uno de sus grandes logros fue el poner en jaque al citybank con unos cheques de viaje. Un irreverente.

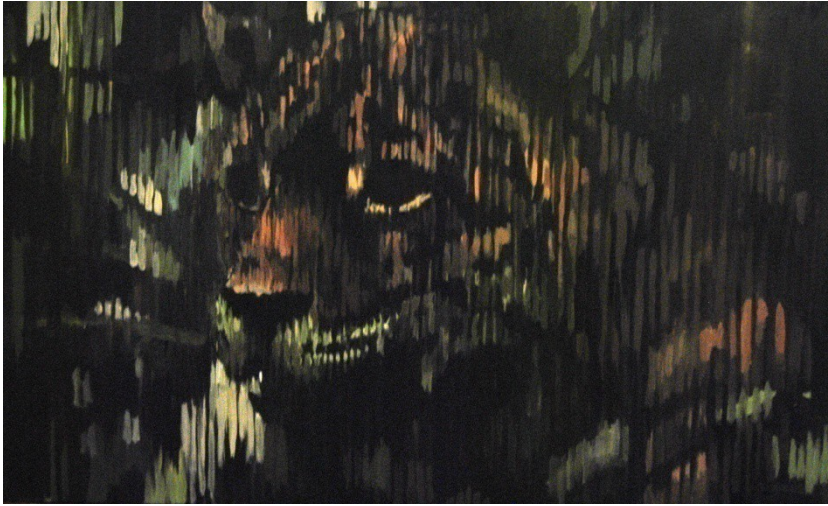
3· Proceso de investigación plástica apoyada por imágenes.

3.1 Pruebas iniciales.

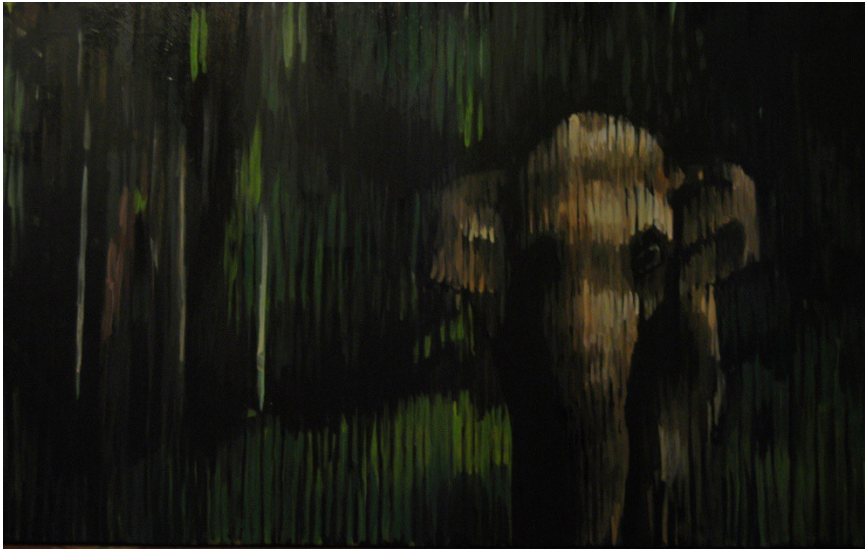
El proyecto tiene como principal objetivo la distorsión de las imágenes, y por lo tanto, de la percepción, y de las emociones al enfrentarse a ellas, la finalidad es crear una dualidad dentro de un mismo formato, que cree ambigüedad, contraste o ambivalencia.

Uno de los preceptos es no dejar impasible al espectador, obligarlo a discernir de lo que está viendo, incomodarlo o extrañarlo si es necesario, pero cautivar su atención por medio de la técnica y la literatura del cuadro.

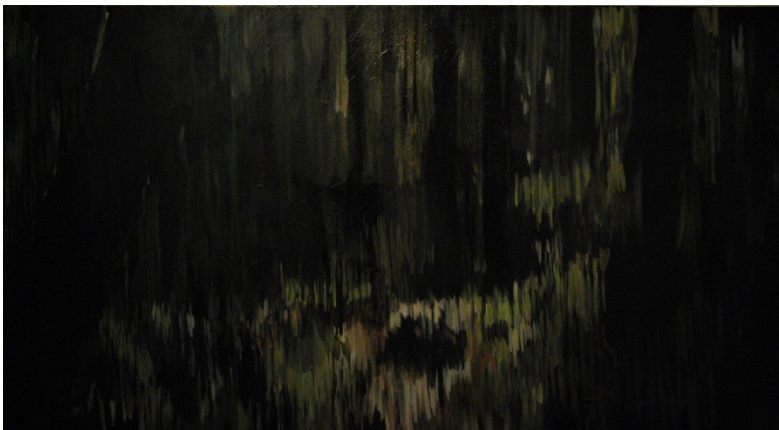
En las primeras pruebas del trabajo me he valido de motivos relacionados con la naturaleza y su valor como camuflaje, en estos trabajos se crea primero las franjas verticales y posteriormente se construye la imagen, como si estuviera codificada.

100x71 acrílico sobre lienzo

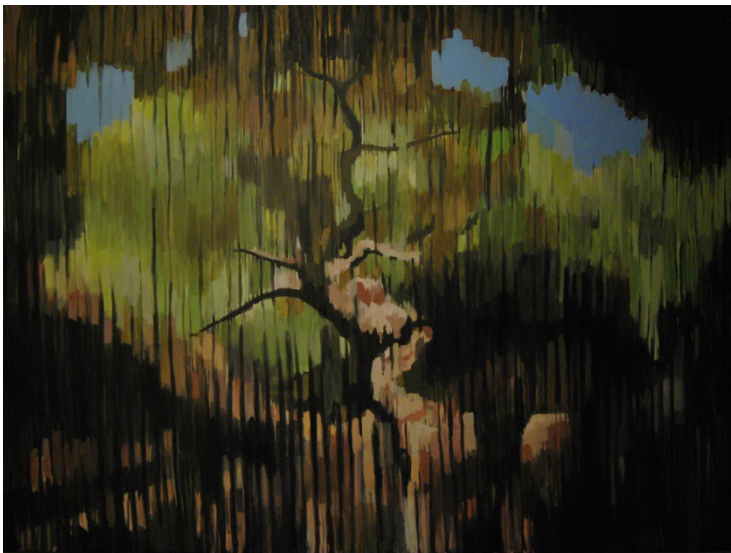
100x71 acrílico sobre lienzo

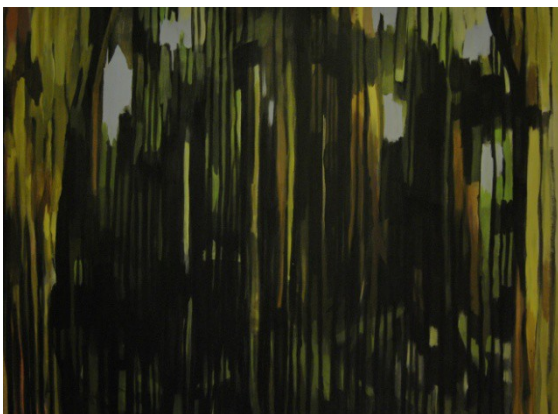
100x71 acrílico sobre lienzo

94x84 acrílico sobre lienzo

130x96 acrílico sobre lienzo

81x60 acrílico sobre lienzo

3.2 Segunda parte

Superposición de imágenes.

En la segunda etapa del trabajo la técnica es de superponer las imágenes y crear unos recortes en vertical.

Las imágenes serán ciertamente confusas, pero siempre dejando entrever una de las dos partes o las dos simultáneamente. Aunque para los trabajos iniciales solo estaban dotados de una imagen, esta realización dual me ha servido de experimentación, para el trabajo, y a modo de ejemplo para probar la capacidad de la técnica que estoy desarrollando, y los resultados fueron bastante satisfactorios. La posibilidad de una imagen de ser polisémica es infinita, pero al contrastarla con otra se crea una fricción, una lucha debido a las diferencias cromáticas, de las figuras, de los motivos, y otras a los del fondo.

La temática a elegir es diversa, pero universal, problemas y situaciones que acontecen en todo el mundo, así planteado, el observador podrá tener un juicio crítico, por conocimiento en el contraste de la literatura de las imágenes, o por el contrario podrá tener un juicio reflexivo o sentimental al enfrentarse solo a dos estímulos que desconoce. En el caso de las imágenes únicas, la prosa o la intención de la imagen se esconden en sí misma, y se distorsiona y camufla mediante las verticales.

Bocetos

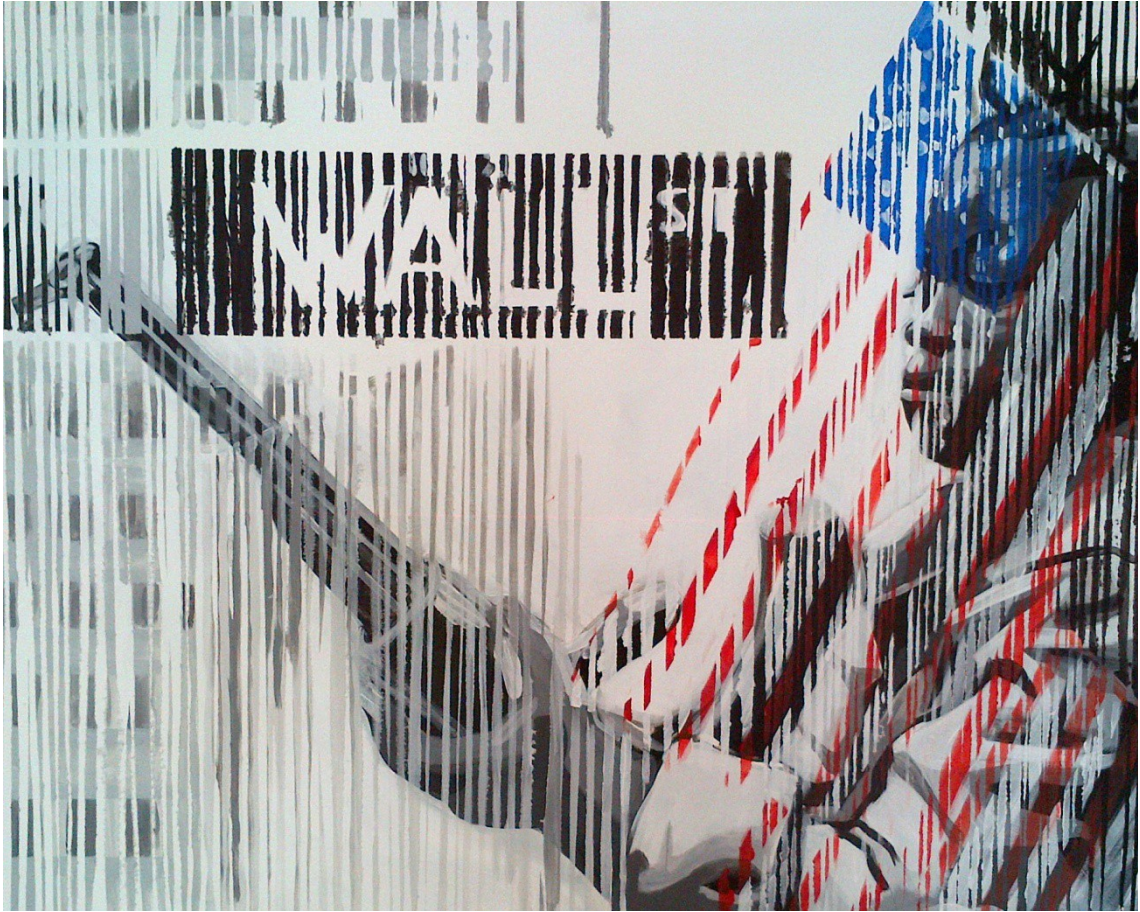
118 X 86 acrílico sobre lienzo

117 X 90 acrílico sobre lienzo

82 X 65 acrílico sobre lienzo

100 X 81 acrílico sobre lienzo

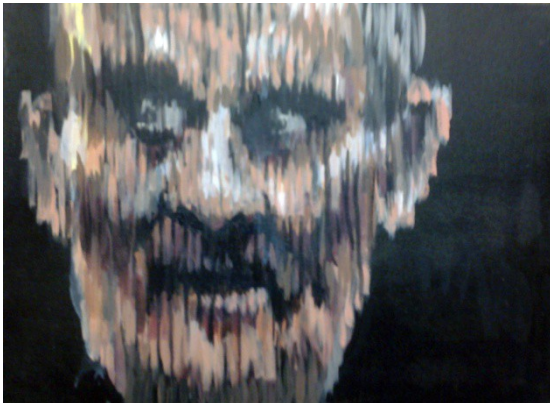

80 X 80 acrílico sobre tabla

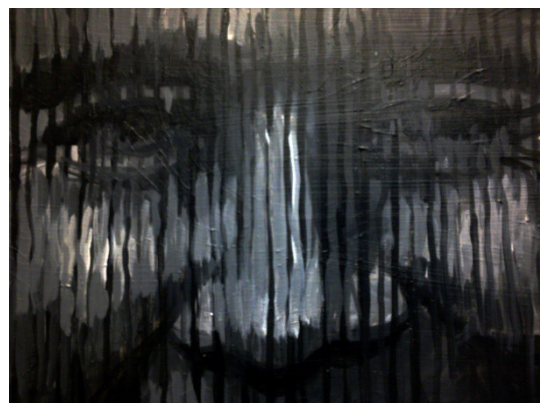
3.3 Tercera parte.

En la tercera etapa La técnica que estoy desarrollando se ve más claramente, proviene del fraccionamiento y del cuarteado, que ya he trabajado con anterioridad, desde el comienzo de mi trabajo la técnica radica básicamente en dividir el lienzo en franjas y trabajar sobre ellas, esto acaba creando un efecto, que distorsiona la imagen, y exagerado puede hacer que sea difícil reconocer la forma, se puede confundir con un medio informático o de imagen generada por algún tipo de tecnología.

En estos últimos cuadros, en los que prescindo de la doble imagen, me doy cuenta que en el caso del retrato el efecto plástico crea una distorsión perturbadora en consonancia con la imagen del individuo. Estos retratos se nutren con algunas leyes de la Gestalt: aunque el espacio de la pintura este dividido, nuestra percepción busca la unidad de las formas, ya sea por cercanía o por semejanza

40 X 30 acrílico sobre lienzo

40 X 30 acrílico sobre lienzo

40 X 30 acrílico sobre lienzo

40 X 30 acrílico sobre lienzo

40 X 30 acrílico sobre lienzo

3.4 Etapa final.

Unos de mis referentes es Salvador Dalí y su método paranoico-crítico, en este plantea la posibilidad de un método basado en el poder repentino de las asociaciones sistemáticas propias de la paranoia. Este método se convertiría en la síntesis delirante-crítica que se denominaría «actividad para-noico-crítica». Dalí se basa en Jacques Lacan que, en 1932, había publicado su tesis De “la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité” Según la teoría clásica, el delirio paranoico es una consecuencia de un error de juicio frente a la realidad y, por tanto, de una interpretación falsa. En cambio, Lacan cree que el origen de la paranoia está en una alucinación. La interpretación y el delirio no son dos momentos consecutivos sino coincidentes. Los acuerdos entre la tesis de Lacan y los planteamientos de Dalí son: el origen alucinatorio y la coincidencia entre interpretación y delirio, la potencia creativa de la paranoia, la concreción en formas estructurales repetitivas, etc.

Dalí destaca que el método paranoico-crítico es una actividad espontánea de Conocimiento irracional, basado en la asociación interpretativa-crítica de los fenómenos delirantes. En mi trabajo intento crear una imagen delirante que propone una imagen ambigua o difuminada que no se corresponde a algo que podamos encontrar simultáneamente en la realidad.

Para Dalí, la actividad crítica interviene únicamente como líquido revelador de las imágenes, asociaciones, coherencias, ya existentes en el momento en que se produce la instantaneidad delirante, y que sólo, de momento, en este grado de realidad Tangible, la actividad paranoico-crítica permite sacar a la luz objetiva.

Por otro lado también he tomado como referencia las leyes de la Gestalt, está relacionada con mi trabajo debido a la organización espacial de verticales. Al cerebro llegan una cantidad de estímulos infinitos pero el cerebro organiza esos estímulos. En el caso de mis cuadros la percepción hace el trabajo de unir los elementos divididos y es ahí donde los el cerebro interpreta, de manera espontanea, esa organización se basa en los principios llamados de percepción. El cerebro tiende a completar los huecos que quedan en cada una de las imágenes. En mi trabajo se darían varias leyes: la ley de la simetría debido a que son percibidas como iguales, como un solo elemento, en la distancia, otra sería la ley del cierre en la que nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura, El cerebro cierra aquellas figuras que están incompletas. Y por último la ley de proximidad, en la que los elementos tienden a agruparse con lo que se encuentra a menor distancia, los elementos que están juntos o próximos los vemos como una unidad.

En todas estas leyes veo cierta similitud con el retrato psicológico de los individuos, que se mantienen al margen de una lectura típica o al uso, es una reivindicación, que detrás de la imagen, detrás de las verticales, hay que leer la unidad de los personajes frente a su segmentación.

TRABAJO FINAL.

4 · Descripción del proceso de investigación teoría conceptual realizado para la consecución del trabajo plástico.

Según Carl Jung la sombra, está constituida por el conjunto de las frustraciones, experiencias vergonzosas, dolorosas, temores, inseguridades, rencor, agresividad que se alojan en lo inconsciente del ser humano formando un complejo, muchas veces, disociado de la consciencia

Decía que la personalidad que creemos tener es sólo una parte de nuestro ser total.

Afirmaba que Cada uno de nosotros lleva consigo tanto una personalidad afable como Otra tenebrosa. Bajo la máscara del yo consciente social se ocultan todo tipo de emociones y conductas negativas. Cuando se reconocen solamente los rasgos sociales que agradan a los demás, dos figuras se van formando en el inconsciente: los complejos de la persona o máscara y el de la sombra. Este último contendrá todos los aspectos rechazados o desagradables. Este complejo de la sombra personal es uno de los conceptos más útiles para el autoconocimiento dentro de la psicología analítica de Carl Gustav Jung.

Todos nacemos “completos” pero la cultura exige que el individuo manifieste sólo parte de su naturaleza y rechace otras características. La sombra comienza a desarrollarse en la infancia a través de la socialización en la cual nos vamos identificando con ideales de Comportamiento, reprimiendo en nuestra psique lo no aceptado. Es una personificación de todos los rasgos que nos hemos negado a nosotros mismos, ya sea porque los hemos visto y no nos han gustado o porque nunca los hemos desarrollado. La sombra permanece al acecho y emerge con fuerza en cualquier momento de nuestras vidas. Reconocer y aceptar esa sombra hace parte de la autorrealización más profunda del ser humano que es la individuación, ya que permite ampliar la consciencia, aprovechar su poderosa energía y avanzar en la recuperación de la anhelada totalidad.

En relación a esa sombra que decía Jung uno de mis referentes seria Francis Bacon, el hablo del sentimiento interior y no representable del ser, individual e intimo. Se trata de ese sentimiento trágico de la existencia que no es un tema constante de todas las culturas, sino un estado específico del hombre europeo de la edad moderna. Es más para él la realidad objetiva de la vida se convierte en una apariencia que solo la pintura puede transformar en un valor actual y evidente. Para Bacon, la experiencia de existir proviene de todos los sentidos y las fuerzas del ser humano, y no a través de la primacía de la vista, por ello le otorgue un carácter difuso a mis cuadros. Bacon ha logrado expresar la tragedia del individuo inmerso en una sociedad externamente vencedora y abocada de forma inevitable a un progreso que aparentemente solo podía conducir al bienestar y a la explicación de todos los aspectos oscuros de la existencia, muestra de ello cualquiera de los personajes elegidos para mi trabajo, porque ellos son anomalías del sistema. En Bacon se trata de la belleza de la ejecución pictórica, que está totalmente vinculada a la transformación de la sensación en expresión. Mi relación con las líneas se puede reflejar en una frase de Bacon , “ *de repente las líneas que dibujaba sugirieron algo totalmente distinto y a partir de dicha sugerencia, nació esta pintura*”. Por lo tanto, el tema del cuadro es una cuestión de líneas: una evolución autónoma de la forma.

En este punto la pintura constituye un hecho inequívoco, el único capaz de relativizar y transformar la extrañeza de lo real, donde el hombre se encuentra confundido y

condicionado por un sistema mental predeterminado que le impide un conocimiento autentico y original de las cosas. No obstante, como la imagen posee una naturaleza compuesta, que se refleja el proceso de inmersión del artista en la pintura con la plenitud de la propia existencia, tanto material como espiritual, intuitiva como reflexiva.

Para evitar el equívoco de interpretar la imagen pintada como la una imitación de la realidad, como sostenía la estética antigua, la ilustración o narración de cualquier cosa atribuible a la realidad empírica, Bacon insiste en poner de manifiesto su naturaleza artificial. Con el fin de enfatizar y defender esta diversidad que da lugar a una complicada e incluso desesperada realidad alternativa, esto me funciona en cuanto la imagen está en proceso de desintegración o de reaparición, las franjas sumen la obra en un estado de intermedio, de imagen que esta indecisa, sin embargo Bacon aleja las formas de verosimilitud en el momento de pintar, el avoca por la parte menos reconocible.

El origen de la obra radica en el deseo de Bacon de tratar la posibilidad de una representación moderna del hombre en su integridad figurativa. Este fue un elemento decisivo que influyo en mi obra

Me fije mucho en La actuación del gesto pictórico de Bacon, es un combate que deja traslucir sus trazos como cicatrices, que al final quedan completamente incorporadas a la imagen. Las primeras apariciones de la cortina en la obra de Bacon, son algo más que un objeto. Se trata más bien de un estado indefinido de la consciencia, una efectocapaz de producir incertidumbre y duda sobre cada apariencia visible de la pintura.

Francis Bacon con su retrato de Inocencio X reinterpreta la obra de Velázquez, y el artista crea una expresión atormentada de un papa salpicado de sangre, que se encuentra prisionero en una construcción tubular, que da la sensación de ser una especie de trono desgarnecido El fondo está pintado con espectaculares pinceladas verticales, que desdibujan con crueldad la figura sentada, que grita con los puños cerrados. Las fuentes de Bacon suelen ser imágenes reales o tradicionales, como por ejemplo, las obras de los viejos maestros, fotografías de prensa, fotogramas o placas de rayos X. Bacon suele representar a las figuras retorciéndose de angustia, expresando un gran dolor y mostrándonos de esta manera la mente humana.

Otro de los pintores que me influyeron para hacer el trabajo fue Lucian Freud, debido a su fama de destructor de personajes, que se desentienda de la representación realista para dar con un diagnostico sobre la personalidad de el modelo, cuya intimidad parece que inunda el espacio plástico y construye con motivos biográficos.

Sus obras tempranas demuestran una minuciosidad que lo distancia de las ensoñaciones siempre agresivas de Bacon. El colorido en los escasos paisajes urbanos presenta una riqueza y una ligereza plástica que va descubriendo la obra posterior de Freud.

Un aficionado convertido quizás en pintor, ante el desafío de las posibilidades de su paleta, y unos personajes que el artista desentraña en una envoltura de sensaciones táctiles. uno de los puntos que me acercan más a la obra de Freud a la hora de hacer este proyecto fue la capacidad del autor Para penetrar con facilidad en la psicología de sus personajes, en cambio Freud apenas se deja influir por la energía de sus retratados, el artista separa capa a capa los tejidos de un cuerpo vivo. Las imágenes de Freud son disecciones precisas para dejar al descubierto la verdad descarnada de sus modelos. Las obras de Freud son formidables con una eficaz economía plástica. Incluso cuando los formatos parecen manieristas. El viejo pintor rechaza la belleza “correcta” y nos muestra el desgaste y la erosión que impone el tiempo, sin piedad. Un maestro de la fealdad, este concepto también me pareció importante porque dota a los personajes de mas humanidad, los hace finitos, y vulnerables.

Una de las grandes contribuciones de Freud al concepto general del retrato fue alejarlo de la presunción de conocer- rasgos de personalidad ilustrativos o con un carácter penetrante, esa muestra de misterio la incluyo en el tratamiento de los retratos, porque a mi parecer, remueven la curiosidad del espectador.

Freud relajo o intensifico sus pinceladas según la imagen de cada individuo, en busca de un equilibrio entre el riesgo pictórico y la fidelidad al modelo, cada pelo de los pinceles que utilizo se volvió cada vez más visible en la espesa y jugosa pintura, transmitiendo al espectador la dirección de cada pincelada, su presión y la carga del pincel. Todo ello ayuda a expresar la energía y la masa bajo la piel. Las superficies que otros pintores plasmarían con un aspecto entero y continuo, Freud las rompe en fragmentos de tonalidades parecidas, de modo que recuerda a veces a un Cezanne muy angustiado, que se disuelve y a veces a un Rembrandt mas pastoso.

La mayoría de las cabezas que hace Freud siguen un diseño donde destaca la simetría: dos ojos y dos cejas a cada lado de la nariz, una boca centrada, unas hileras de dientes alineados de forma simétrica y dos orejas a cada lado. y sin embargo existen innumerables maneras específicas, irrepetibles e inolvidables en las que los rostros se niegan a conformarse. Freud rechaza la simetría ideal de la cara y se deleita a cambio con como los semblantes y las cabezas reales están impregnados de detalles inconformistas.

De 1974 a 1976 Freud realizo una serie de retratos de cabezas que parecen un punto de inflexión. No implican ninguna innovación formal particular. Pero si sugieren un desprecio de las convenciones del retrato y un grado de compromiso inquietante. Siempre consigue comunicar la masa y el peso de cada cabeza y algo más: algo que tiene que ver con el tremendo esfuerzo que implica sencillamente ser que ese cráneo, esos ojos, esa boca y esa carne (todo ello invisible para uno mismo) actúen como máximo representante de uno mismo.

Tuymans es otra de mis influencias por la manera de abordar el retrato, LucTuymans reconoce su deuda con Spilliaert, Desde el uso de material encontrado –postales, fotografías, recortes de prensa– como base desde la que empezar una obra, hasta la

simplificación de lo esencial en una imagen, pasando por ciertos encuadres, gamas cromáticas y ejecución, yo para esta serie he hecho capturas de pantalla, para encontrar el momento adecuado, valiéndome de la imagen en movimiento y descubriendo un momento exacto donde se podían ver las cualidades del retratado, congelando la imagen continua en un punto exacto.

A tuymans Las imágenes de Spilliaert le sirvieron de apoyo tal vez porque estaba buscando una apariencia que implicara el concepto de pasado, de memoria reelaborada, por este concepto en concreto decidí hacer los cuadros en blanco y negro, por esa sensación de memoria. Tuymans en su juventud había creído pintar una obra especialmente original, esa idea que se fue desmoronando al tiempo que aumentaban sus conocimientos sobre historia del arte: gran parte de lo que intentaba había sido hecho por alguien con anterioridad. La idea de original se desvaneció y tras una corta crisis le vino una nueva idea: lo único que puedes hacer es una auténtica falsificación. Quería que las pinturas parecieran viejas desde el principio, lo que es importante porque tratan sobre la memoria.

Lo que hace a Tuymans tan contemporáneo tal vez sea la capacidad de descubrir las cualidades conceptuales de la pintura, de indagar en ellas Frecuentemente Tuymans se le relaciona con Gerhard Richter, aunque frente a el, el autor reivindica menos sobre el proceso. El usa todo lo que tiene en sus manos para llegar a la imagen, que es una imagen pintada. Y está conforme con el uso de nuevos medios

Pero para Tuymans la idea es que el arte debe tratar de lo real y no le interesa tanto el arte que deriva del arte, así que una vez establecidas las normas generales de su medio de producir las imágenes, de lo que hablaremos después, el proceso de elaboración de una exposición es minuciosamente elaborado a base de estudios preliminares, lecturas de sociología, política, historia, construcción de maquetas si es necesario, tomando polaroids, hasta ir trenzando una red de relaciones entre las obras, con diferentes capas de lectura, uniendo imágenes aparentemente inconexas, uniendo tiempos históricos y géneros,

En mi proyecto tuve en cuenta también algo que se daba en la obra de Tuymans a la hora de construir la imagen, básicamente hago el mismo proceso: el suele usar una fotografía, polaroid o fotocopia en la mano, dibuja directamente, nunca proyectando, sobre telas sin bastidor normalmente clavadas en la pared. No utiliza medios mecánicos de proyección para provocar un cierto grado de error, para que la imagen que aparezca sea a su vez inexacta, reinterpretada o re fotografiada, en cierta manera, al pasar por el gesto, traducida al puro lenguaje de la pintura.

De la parte de videoarte me influyo una persona en particular, es el primero que conocí en el videoarte y quizás el que más representativo me parece de esta modalidad artística, me pareció muy importante que el arte en vídeo busca exclusivamente transmitir sensaciones, en ocasiones a través de apariencias de narración que siempre acabarán resultando irracionales.

Una de mis maneras de ver las franjas verticales es como si de agua se trataran. el agua tiene muchas connotaciones, y Bill Viola supo darle un valor altamente visual y

metafórico a este elemento. A su juicio, el significado del agua es muy profundo, y de hecho, infinito:

“todos venimos del agua, la vida a la tierra empieza con las bacterias, los peces, las ballenas, el hombre [...]. Toda la vida que vemos viene del agua. El agua es el elemento con mayor presencia en todos los elementos del mundo, tiene muchas propiedades materiales, y es la primera composición del cuerpo. Cuando creamos vida, se protege dentro del vientre de las mujeres y vive en el agua. Es una sustancia esencial, fundamental y profundamente espiritual. “

Otro de mis referentes es la pintora Jenny Saville porque huye de la belleza impuesta, eso me pareció muy interesante, Saville se aleja de la belleza que se relaciona con la moda, y el canon establecido, busca otros modelos de cuerpo, obesos, heridos, transexuales, deformes, mutilados. Reconstruye una nueva interpretación del físico humano, utiliza referentes fotográficos provenientes de hospitales y clínicas forenses, los personajes de Saville cobran vida gracias a la materia, ella busca la destrucción del sujeto para revelar su verdadera identidad, en consonancia a eso la vi un buen referente porque muestra la humanidad de los repudiados, la belleza de lo deforme, que por el contrario es la más real. La autora muestra una naturaleza primitiva del ser. Me gusta como explora el mundo de los cuerpos saturados, de los cuerpos deformes y transformados, que al contrario de lo que podamos pensar se acercan más a lo humano, lo que se aleja del canon parece traernos un aire de humanidad.

En alguna de sus obras se burla de los prototipos convencionales de las mujeres, retratando su propio cuerpo. Saville nos abre las puertas de su particular mundo, el mundo que lleva en su cabeza desde que era niña, nos obliga a cambiar nuestros hábitos de percepción, a afrontar múltiples verdades del cuerpo físico como medio de reflexión de nuestro verdadero ser, la artista encuentra la hermosura en las imágenes más insospechadas.

En el terreno del cine y relacionado directamente con Carl Jung me gustaría identificar a Stanley Kubrick como otra influencia de mi trabajo, en la extensa obra del director el ser humano es capaz de los actos más bondadosos y de los más perversos. Motivos que se repetirían en muchas de sus películas, el bien y el mal, el amor y el odio, el sexo y la violencia, el deseo y el miedo. A Alex de la naranja mecánica le vuelve loco el sexo y la violencia pero también la 9ª sinfonía de Bethoven, esa dualidad de Kubrick también aparece en la imagen del casco de un soldado en la chaqueta metálica en el que se puede leer “nacido para matar y a la vez aparece el símbolo de la paz, su cine podía ser un entretenimiento de masas y una obra de arte, esa dualidad me interesa mucho, por el hecho de que asociamos inmediatamente imágenes a conceptos, y se nos tiene que presentar una ruptura para ser conscientes de la dualidad de las cosas.

Otro de mis referentes es Sebastiao Salgado, en gran parte de la obra el fotógrafo muestra al ser humano con una certeza brutal, retrata sus capacidades mas destructoras, como cuando fotografía la guerra de Ruanda, Salgado tiene la capacidad de convertir las fotos en una imagen viva, como en su serie trabajadores (1993), Salgado al igual que

Kubrick sabe retratar los contrastes en los que el ser humano anda inmerso, pero claramente a diferencia de Kubrick, Salgado tiene una visión más positiva del mundo, piensa que todavía queda tiempo, y alberga esperanzas.

Por otro lado me gusta de él, el uso del blanco y negro, Salgado lo define como Una forma de eliminar distracciones, centrar la atención y concentrarse en lo que se quiere transmitir: la dignidad, la personalidad, la textura de una roca o la profundidad del paisaje. “Hay colores maravillosos que me dan muchos grises”, dice Salgado.

Otro de los pintores que suponen una referencia para mí es Jean Michel Basquiat, el pintor de origen Haitiano, pintaba a sus héroes y a menudo los coronaba, ponía de manifiesto una iconografía personal.

Por último también quiero mencionar la influencia de Alex Kanevsky: es un pintor impaciente que se aburre con el trabajo planificado y metódico, “trabaja rápido pero pone cada nota en su sitio, su pintura es también la mezcla cumbre entre el clasicismo y la modernidad: magistrado, académico, autodidacta y vocal de la pintura. Sus obras tienen gran fuerza expresiva, y con grandes trazos y pinceladas aparentemente descontroladas consigue decirlo todo con detalle, pero sin precisar el detalle.

5 • Cronograma.

Primer mes: desarrolle una serie de pruebas, buscando una manera adecuada para desarrollar los conceptos de ambigüedad, contraste y ambivalencia.

Segundo mes y tercer mes: hice seis cuadros experimentando con las verticales, con la diferencia en su anchura, haciéndola con cinta y probando los diferentes cromatismos.

Cuarto, quinto y sexto mes: en estos meses cree media docena de cuadros con la imágenes superpuestas, posteriormente pensé que el problema que se daba en alguno de los cuadros, era la dificultad para combinar las dos imágenes y que las dos se compensaran

Los tres últimos meses decidí optar por la galería de retratos, esto se produjo por un par de retratos que había hecho, y me reportaban un carácter dual : por un lado estaba la apariencia física del individuo, y por otro su psicología, nos podíamos agarrar a su estética, pero a su vez podíamos ahondar en su psique. los retratos eran mucho más directos para lo que yo quería expresar, al principio los hice al color, pero luego renuncié, y las hice en blanco y negro, por la homogeneidad de las piezas y por su carácter documental.

6 · Conclusiones.

Gracias a este trabajo he podido investigar sobre una serie de individuos que pueden representar el concepto de irreverencia. He utilizado esta galería de personajes para reflejar aspectos esenciales de la vida en los que pienso que se debe reflexionar, creo que en el cuestionamiento de nuestro propio ser o de nuestra propia manera de actuar acabamos reconociendo el comportamiento de los demás y viceversa.

Por medio de la pintura me acerco al análisis de la persona, e intento que se comprenda la esencia y naturaleza de ciertos comportamientos humanos y de diferentes personalidades. Pienso que el método pictórico ha sido el más adecuado para llevar a cabo el trabajo: porque La pintura obliga al observador a desarrollar los sentidos sensoriales y mostrarlos. La galería al albergar un carácter tan difuso producido por las pinceladas verticales que se producen a lo ancho de toda la imagen otorgando a la pieza un poco más de tiempo de observación y es ahí donde nos encontramos el retrato psicológico del individuo.

No he intentado representar los retratos miméticamente, o solo la realidad física, ni todas las apariencias, al contrario, he intentado mostrar lo significativo de las experiencias humanas para proyectar sentimientos en distintos niveles por medio de las formas significativas y de símbolos, en cada uno de los personajes he intentado reflejar personalidad y sentimientos, para que cuando el espectador lo viera, reconociera los diferentes estados de ánimo de los retratados.

Pienso que la pintura todavía puede ser el instrumento esencial en el desarrollo de la conciencia humana. De esta manera la creación de la obra artística plástica le da vida al retrato y hasta nuevos significados, manipulándolo con su propia actividad interior. He intentado que la experiencia con los cuadros produzca diferentes experiencias al observador al margen del concepto principal.

Al pasar de la captura de pantalla al cuadro, he distorsionado las formas y he añadido el gesto pictórico, la irregularidad del ojo y la mano, de alguna manera posibilita a mi parecer el carácter imperfecto de la persona. Pienso que este trabajo puede ser el principio de el desarrollo de una técnica plástica que puede evocar a imágenes menos nítidas y más abstractas, me gustaría probar la técnica en formatos de dimensiones muchos mayores, o realizar alguna pintura mural. Por último, el relato es una obra simultanea que apoya y acompaña a la obra grafica.

7 · Presupuesto.

Tela de lienzo: 200 €

Pintura acrílica: 250 €

Listones: 200 €

Geso : 60 €

Pinceles y rulos: 60 €

8 ·Bibliografía.

Kanz, Roland. (2008). *Retratos*. Madrid. Taschen.

Más Marqués, María José (2000). *Picasso*. Madrid. Susaeta.

Hagen, Rose-Marie. (2003). *Francisco de Goya: 1746-1828*. Koln. Taschen.

Lord, James. (2005). *Retrato de Giacometti*. Madrid. A.Machado libros.

Smee, Sebastian. (2009). *El animal al descubierto*. Koln.Taschen.

Duncan, Paul. (2011).*Stanley Kubrick:El poeta de la imagen*.Koln. Taschen.

Climent, Michel. (2000). *Kubrick: edicióndefinitiva*. Madrid . Akal.

Hammer, Martin.(2013).*Francis Bacon*.London.Phaidon Press Limited.

Suárez, Mario (2011).*Los nombres esenciales del arte urbano y del grafitti*.Barcelona.Lunweg

Ganz, Nicholas.(2004).*Grafitti:arte urbano de los cinco continentes*.Barcelona: Gustavo Gili.

Lázaro Docio, Jesús. (2010). *El secreto creador de Salvador Dalí: el método paranoico-crítico*. Madrid. Eutelequia.

Torreano, John. (2008). *Dibujar lo que vemos: la percepción de la Gestalt aplicada al dibujo*.Barcelona. Blume.

Museo Nacional de Arte Reina Sofia.(2007).*Paula Reg*. Madrid.

Documentales.

Jean Michel Basquiat :Radiant Child (2010) Tamra Davis.

Lucian Freud. Painted Life (2012) Randal Wright.

The Salt of the earth (2014) Win Wenders and Julianoribeiro Salgado.

Beautiful Losers (2008) Aaron Rose, Joshua Leonard.

Born in to this (2003) . John Dullaghan.

Relato de una noche.

Recientemente había dejado de llover, pero como siempre, lo suficiente para tener los calcetines mojados, caminábamos por una calle cualquiera de París, llevaba a María de la mano, que estaba fascinada con las ventanas de la ciudad,, yo mientras tanto intentaba seguir a Alberto, que si bien en Málaga camina a paso de tortuga, en París es toda una liebre, habíamos pasado ya por tres paradas de metro, mi sentido de la orientación ya no tenía sentido. Yo estaba de visita, había subido unos días para ver la ciudad y hacer un poco de turismo, y en ello estábamos.

París está repleto de fachadas viejas, con un aire de sofisticación, que te recuerdan constantemente que es un sitio antiguo, pero con solemnidad y orgullo, la exuberancia histórica se despliega cuando crees que la arquitectura se repite, siempre me pilla de improviso, por la noche esta ciudad es inquietantemente tranquila y parece que se escuchan el eco de sonidos pasados. Aunque los carteles de la pared hacen recordar que nos encontramos en 1985, se anuncian conciertos de “Tom Waits”, “the cure” y “AC DC”, entre otros, un buen año de gestación musical. Nos dirigíamos raudamente a un concierto que se celebraba en l’Echequier, no sabíamos bien quien tocaba, y más o menos nos daba igual, solo sabíamos que podíamos beber vino a buen precio para ser París y que el ambiente del sitio no estaba mal.

L’echequier (el ajedrecista) es un bar muy pequeño, que se encuentra en el barrio de Belle Ville. El bar es regentado por un hombre que se llama Djamel, de origen cabil (Cabilia es una región al norte de Argelia) es un tipo de mediana edad, serio y con el pelo blanco. Mi colega, que frecuenta el bar desde que vive aquí, me cuenta que el tipo es todo un personaje, con buena conversación, apasionado de su bar y de la noche. Frecuentemente se lo ve salir a fumar, la primera noche en París vinimos al bar y el tipo le dijo en francés a mi colega que porque yo no me descubría la cabeza dentro del bar, y así lo hice: en su iglesia, manda él, y eso lo respeto.

El bar, estaba repleto de gente, mucha gente joven, muchas nacionalidades, se apoyaban en la barra y en cualquier sitio dentro y fuera del bar. Estaba repleto, unos entraban, otros salían continuamente.

Conseguimos movernos a duras penas en el interior, detrás de la barra estaba el sr Djamel ayudado por su hermana Sophie y su cuñado Sacha (no daban a basto) sirviendo copas, el bar iba a explotar en cualquier momento, solo se oía una nube de ruido, pensé que sería imposible que sonara algo decente con semejante horda de vikingos bramando, trate de preguntar a la gente que había allí quien tocaba, pero cuando lo hacía, solo se me quedaban mirando y se reían. Entonces empezaron a calmarse las voces y la sala comenzó a

enmudecerse, la gente dejó de agitarse y un silencio esplendoroso se instaló en el lugar y de la nada emana una voz cálida y suave, y en un inglés americano recito:

“el humo construye una escalera para que puedas bajar,

Ven a mis brazos que este goce no tenga final.

Despierto o dormido cada recuerdo seguirá.

Cuando te sueñe profundo.”

Entonces empezó una melodía en el pequeño piano, una melodía conocida, una que siempre me acompaña. Escalé uno de los bancos apoyándome en el tipo que estaba allí, y entonces por encima del cumulo de cabezas pude ver. Chet Baker estaba allí, cada arruga de su cara estaban debajo de esos focos, su tupe, su mirada, y un cigarro incandescente prendido en su mano, era la alegoría viva del jazz, afino la trompeta suavemente que emitía un sonido hermano a su tono de voz, entonces empezó a tocar. La hora y media restante, fue un triangulo perfecto de voz trompeta y piano, sonaron: letsgetlost, Candy, autumnleaves, etc ...

Después del concierto la gente no se iba, mi amigo estaba por un lado discutiendo con un grupo de franceses sobre las historias de Duchamp, y de cómo él y Picasso habían engañado al mundo. Mi novia por otro lado intentaba comunicarse con una polaca y un americano, y explicarles quien era el “Manolo Caracol”. Buen momento para acercarme a la barra y beberme uno de esos “pastis” (una bebida mezcla de anís y con sabor a regaliz), mientras degustaba mi bebida, me fije en el tipo de al lado, un tipo grande con la cara llena de surcos, o postulas.

Mientras la gente celebraba, él estaba cabizbajo, creo que noto mi presencia, y de repente empezó a hablar, tuve que acercarme para oír lo que decía, que aun no sé bien si se dirigía a mi o era una reflexión consigo mismo, igualmente fueron palabras atronadoras, no por el volumen sino mas bien por la sinceridad de su autor:

... Hay suficiente traición y odio, violencia,

Necedad en el ser humano corriente

Como para abastecer cualquier ejercito o cualquier

Jornada.

Y los mejores asesinos son aquellos

Que predicán en su contra.

Y los que mejor odian son aquellos

Que predicán amor.

Y los que mejor luchan en la guerra

Son -AL FINAL- aquellos que

Predican

PAZ.

Entonces callo, y volví a dar un trago a su Wishkey, y volví a su postura cabizbaja. Muchos años después encontré su foto en un libro, un libro de poesía, se trataba de el escritor Charles Bukowski, aunque yo en aquel entonces no lo sabía.

Tres horas más tarde el bar estaba a reventar, no había ni un alfiler, me estaba orinando, y el baño estaba al final, o sea que para cuando llegara a la puerta del servicio, mi vejiga habría estallado cual dique de un pantano, por ello tome la decisión poco civilizada de dirigirme al callejón más cercano. Tuve que andar casi unos quinientos metros, no podía mas, y entré en un callejón, con un aspecto muy Neoyorkino, todo de un ladrillo rojo, y contenedores a los lados, solo había una pared iluminada al fondo, entonces mientras miccionaba un tipo apareció de la nada, era un hombre negro, joven, con unos pelos enmarañados, y una gabardina, creo que no me podía ver porque yo estaba en penumbra, el tipo llevaba una bolsa en la mano, de la cual saco un bote de Spray, lo agito y comenzó a escribir. La situación por mi parte era un tanto cómica, me sentía que lo espiaba a la vez que un arroyo se estaba formando bajo mis pies, había escuchado de un tipo francés un tal Blek le rat, que hacía plantillas, no creí que fuera el mismo ya que este solo estaba escribiendo. Cuando el ruido del spray ceso, casi parejo termine mi acto vandálico, entonces el tipo desapareció por el mismo callejón que había entrado. Me acerque a ver el resultado:

“Life is confusing at this point” y abajo firmaba Samo.

Cuando Volví al bar, en mitad de la calle había un grupo de tipos increpando a un hombre mayor, le procesaban insultos en francés, sin darme cuenta estaba en medio del conflicto (seria el pastis), conseguí sacar al hombre de allí, le pregunte si se sentía bien , y me contesto en castellano que si, le dije que si quería venir conmigo para alejarse de los posibles agresores, el me siguió encantado, cuando llegamos al bar, Alberto me comento que había quedado con otro amigo suyo en otro bar, que estaba relativamente cerca, recogí a Mari que en ese momento le estaba sublevando aun grupo de franceses para asaltar la bastilla y proclamar una nueva republica, empezamos a movernos, ahora. Le pregunte al tipo como se llamaba, me dijo que Leopoldo María, el tipo iba bastante perjudicado, decía que era poeta, y que se acaba de escapar del manicomio de Mondragon, no me lo tome muy enserio, además el tipo parecía

muy educado, con una educación bastante arcaica, nos conto que el y todos sus hermanos eran esquizofrénicos, pero que los quería mucho, el hombre hablaba con fluidez. El francés, así que supuse que algo de lo que decía era cierto. Casi llegando al bar nos retuvo y dijo:

*“Qué es la magia, preguntas
en una habitación a oscuras.
Qué es la nada, preguntas,
saliendo de la habitación.
Y qué es un hombre saliendo de la nada
y volviendo solo a la habitación.”*

Pasamos toda la noche hasta tarde visitando los bares de zona, se notaba la diferencia sustancial con respecto a nuestra tierra, por doquier fotógrafos, pintores, petas, músicos.

Algunos por vocación y otros por hobby, pero un interés y un respeto por el arte inusual por el arte y la cultura, me llamo la atención no ori hablar de futbol, y la implicación política y el pensamiento reflexivo de la gente de allí, a los franceses les gustaba dialogar eso está claro.

A la mañana siguiente nos despertamos relativamente temprano (para lo tarde que nos habíamos acostado), desayunamos en casa de Alberto, y luego salimos, para coger un metro y volver a Belleville donde tenía su estudio, después de ver las obras nuestro amigo, nos dispusimos a dar una vuelta por el barrio, y entonces recordé algo que había leído hace tiempo en un periódico anarquista, sobre un tal Lucio Urtubia, me pareció curioso que nos pasáramos por su casa, solo para situar al tipo, preguntamos a un amigo francés y el sabia más o menos donde era, Rue des Cascades, en mitad del barrio de Belleville y curiosamente cerca del Bar de Djamel.

Nos dispusimos a pasarnos por allí, y llegamos a la fachada del sitio, me hacía ilusión por lo menos ver donde residía ese héroe que había puesto en jaque al City Bank.

Pero entonces ocurrió algo altamente inesperado, la puerta se abrió y salió un hombre con una Txapela, y lo reconocí, saludo en francés, y en cuanto le devolvimos el saludo (en francés) nos reconoció, con una sonrisa, Andaluces ¡ exclamo, nos acercamos a estrecharle la mano, y el enseguida nos hizo pasar.

Lucio era un tipo increíble, una persona con unos principios inamovibles, y con una certeza asombrosa, lucía una salud y una fuerza envidiable para su edad. A pesar de su falta de formación, la cual resalto varias veces (humilde también era), se podría decir que era una de las personas más sabias que había escuchado hablar, por su determinación, su sencillez, su compromiso, y su

dedicación de sus ideales, pensé para mis adentros que era un ejemplar de una especie en extinción.

Acompañando la charla con unos cafés nos conto sus andaduras, como en su juventud hizo contrabando con los víveres del ejercito, su “militancia” anarquista (que continuaba a sus 64 años) y su pasión irrefrenable por cambiar las cosas, Lucio era sobrehumano ya que compaginaba todo ello con su oficio de albañil. Nos conto como había dejado en jaque al City Bank, con los cheques de viaje, Lucio era el vivo ejemplo de que un hombre solo puede mover montañas, ya que él había contribuido a una gran variedad de movimientos revolucionarios, no titubeaba, no valoraba en exceso o en falta cada uno de sus actos cometidos a favor de las revoluciones. Una de las cosas más remarcables que pude observar y que sin duda destacaría fue el brillo en sus ojos y la alegría en su interior cuando decía que el presentaba un precedente en la lucha individual contra el sistema.

Un par de horas después salimos de casa de Lucio, el se despidió cortésmente invitándonos a que lo visitáramos la próxima vez que pasarnos por allí, le dimos las gracias y continuamos nuestro camino, andamos un buen rato hasta llegar al Sena, y allí paramos en un bar cercano. Y mientras los demás conversaban de la experiencia, una frase que dijo Lucio no paro de sonar en mi interior de mi mente: “para mí la libertad es como dios: no puedo explicarla”, me sonreí, bebí un trago de vino, mientras mis amigos se metían conmigo, y vi el sol reflejado en el rio por un momento, flotando en las sucias aguas del Sena, como se asomaba entre las nubes, un pedazo de libertad.